RUBICON

SONATA FOR CELLO & PIANO
SONATA FOR FLUTE, VIOLA & HARP
SONATA FOR VIOLIN & PIANO

DEBUSSY PIXELS ENSEMBLE

TOOMAI DES ÉLÉPHANTS
PETITE VALSE
A NIGHT IN THE HOUSE OF USHER
PREMIERE RECORDING

CLAUDE DEBUSSY 1862–1918

SONATA FOR CELLO & PIANO CD. 144

1	I	Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto	5.19
2	II	Sérénade: Modérément animé	3.54
3	III	Final: Animé, léger et nerveux	3.52

SONATA FOR FLUTE, VIOLA & HARP CD. 145

4	I	Pastorale. Lento, dolce rubato	6.42
5	II	Interlude. Tempo di minuetto	5.43
6	III	Final: Allegro moderato ma risoluto	4.46

SONATA FOR VIOLIN & PIANO CD. 148

7	I	Allegro vivo	5.22
8	II	Intermède: fantasque et léger	4.48
9	III	Finale: très animé	4.57

10	**Toomai des éléphants***	6.21
11	**Petite Valse***	1.54
12	**A Night in the House of Usher*+**	6.59

Total timing: **60.45**

*Completed by Robert Orledge

+Premiere recording

PIXELS ENSEMBLE

Sophie Rosa violin · Vicci Wardman viola · Jonathan Aasgaard cello
Fiona Fulton flute · Ian Buckle piano · Hugh Webb harp
pixelsensemble.org

DEBUSSY—ORLEDGE PIANO PIECES

Originally planned as No.11 in the Second Book of *Préludes* but replaced by the étude-like *Les Tierces alternées*, ***Toomai des éléphants*** was inspired by Rudyard Kipling's *Jungle Book* story about Little Toomai and his elephant Kala Nag. Robert Orledge's reconstruction is based around the "Pas de l'éléphant" in *La Boîte à joujoux*, which almost certainly reused or adapted the material invented for this prelude in the summer of 1913.

The ***Petite Valse*** began as an 18-bar outline sketched in the summer of 1915, and is completed by Robert Orledge in the accessible style of Debussy's *La Plus que lente.*

A one-act opera *La Chute de la maison Usher* (1908–17), based on the Gothic short story by Edgar Allan Poe, was completed and orchestrated by Robert Orledge and first performed at the Bregenzer Festspiele in Austria in August 2006, in a production by Phyllida Lloyd. ***A Night in the House of Usher***, a fantasy for piano (or organ) also compiled from Debussy's sketches, was first performed by Ian Buckle at the Howard Assembly Rooms, Opera North, Leeds, in October 2010.

Robert Orledge & Ian Buckle

DEBUSSY'S SONATAS

Shortly before his death in 1925, the French writer Jacques Rivière, editor of the influential *La Nouvelle Revue française*, suggested that war, for all its apparent meaninglessness, must have some meaning: 'So let's have the courage to look for it'. Rivière, like many others, began the search long before the guns of the First World War fell silent. Some chose to retreat to the past or to religion, others to imagine a utopia where war would be impossible, others still to use the power of art to illuminate the human spirit and revitalise civilisation. Claude Debussy found meaning in the latter endeavour.

The revered composer was too old and too sick to fight during the Great War. Its outbreak in August 1914 pushed him into depression, stifled his creativity and affected his health. 'As for music,' he wrote on New Year's Day 1915, 'I confess that for months I no longer knew what it was; the familiar sound of the piano had become something hateful.' Debussy had not long since struggled to compose a *Berceuse héroïque*, commissioned by the *Daily Telegraph* as a tribute to the Belgian king and people, before taking on the demands of editing Chopin's piano works. His publisher, Jacques Durand, recalled how a wartime performance of Saint-Saëns's Septet prompted Debussy to consider writing chamber music again for the first time since his string quartet of 1893. By the summer of 1915, with Durand's encouragement, he had formed the idea of creating six sonatas as a contemporary counterpart to the many sonata anthologies for diverse combinations of instruments produced in France two centuries earlier.

While staying at the rented villa 'Mon Coin' (My Corner), by the sea at Pourville, near Dieppe, Debussy 'found again the ability to think in musical terms, something that had not happened to me for a year … Then, I wrote like a fury or like one who is doomed to die the next morning.' Between early July and the end of September he completed *En blanc et noir* and the *Études* for solo piano, the Cello Sonata and the Sonata for flute, viola (originally oboe) and harp. Ideas for the Cello Sonata had perhaps formed in Debussy's mind before he began drafting the work in late July; he finished the score within two weeks and sent it to Durand, recording in a separate note his thoughts of 'the youth of France, idiotically mown down by those merchants of "Kultur"… The music I am writing will be a secret homage to them … You will receive, perhaps before this letter, the Sonata for cello and piano. It's not for me to judge its excellence but I like its proportions and its almost classical form, in the good sense of the word.' The short work, 'classical' in the tripartite structure of each of its movements, generates its joyful atmosphere from ancient modal harmonies, the whole-tone and pentatonic scales of folk music, and the tonal and timbral contrasts of guitar-like pizzicato passages, harmonics, flautando, spiccato and other advanced playing techniques. The Cello Sonata was first performed in London on 4 March 1916; the following January Debussy heard the work played in Paris by the young infantryman Maurice Maréchal, recipient of the Croix de Guerre, on a cello made from an ammunition box and wood from of an old door.

The Sonata for flute, viola and harp is a monument to the feelings of joy and nostalgia unlocked by its composer's contemplation of the sea at Pourville and the fears surrounding his imminent return to Paris. In early September 1916, a year after the sonata's composition, he asked his old friend Robert Godet whether it reminded him 'of a very antique Claude Debussy, he of the *Nocturnes*'. The work, especially in its exquisite central Interlude, is marked above all by a sense of leave-taking, in part related to the unsettling condition of perpetual arrival associated with summer holidays, in part to the composer's realisation that he would soon be dead.

Debussy's final years were marked by severe illness. In November 1915, he was diagnosed with rectal cancer and, the following month, underwent a colostomy operation that left him weak and overwhelmed by pain. His recovery was clouded by a shortage of money and legal problems with his first wife; however, the composer's health improved during the summer and, following doctors' orders, he and his second wife, Emma, travelled to Le Moulleau in the Gironde in October 1916. He began his Sonata for violin and piano at the beach resort but was unable to reignite the creative fire that he had experienced near Dieppe the previous year. 'I miss Pourville and "Mon Coin" very much', he wrote to Godet. 'I am a sick old man … Now, what I am writing always seems to stem from yesterday, never from tomorrow.'

Although Debussy dismissed his Violin Sonata as 'an example of what may be produced by a sick man in time of war', the work transcends its composer's ill health and news of wartime disasters. The Sonata, Debussy's final work, offers an often contradictory combination of tender melancholy and youthful energy, regarded by one critic as symbolic of his 'struggle against death'.

Andrew Stewart

DEBUSSY/ORLEDGE, KLAVIERSTÜCKE

Toomai des éléphants, das ursprünglich als Nr. 11 im Zweiten Band der *Préludes* vorgesehene, aber durch das etüdenartige *Les Tierces alternées* ersetzte Klavierstück, war von Rudyard Kiplings Geschichte vom Kleinen Toomai und seinem Elefanten Kala Nag aus dem *Dschungelbuch* inspiriert. Robert Orledges Rekonstruktion basiert auf dem „Pas de l'éléphant" in *La Boîte à joujoux*, in dem höchstwahrscheinlich das für dieses Prélude ersonnene Material aus dem Sommer 1913 wiederverwendet oder adaptiert wurde.

Von der ***Petite Valse*** gab es zunächst einen 18-taktigen Entwurf aus dem Sommer 1915, den Robert Orledge im eingängigen Stil von Debussys *La Plus que lente* vervollständigt hat.

La Chute de la maison Usher (Der Untergang des Hauses Usher, 1908–1915), eine einaktige Oper nach der Schauergeschichte von Edgar Allan Poe, wurde von Robert Orledge fertiggestellt und im August 2006 bei den Bregenzer Festspielen in Österreich in einer Inszenierung von Phyllida Lloyd uraufgeführt. ***A Night in the House of Usher***, eine ebenfalls aus Debussys Entwürfen zusammengestellte Fantasie für Klavier (oder Orgel), wurde von Ian Buckle in den Howard Assembly Rooms, Opera North, Leeds, im Oktober 2010 erstmals gespielt.

Robert Orledge & Ian Buckle

DEBUSSYS SONATEN

Kurz vor seinem Tod im Jahre 1925 äußerte der französische Schriftsteller Jacques Rivière, Herausgeber der einflussreichen *Nouvelle Revue française*, dass ein Krieg bei aller offensichtlichen Sinnlosigkeit einen Sinn haben müsse: „Seien wir also mutig und suchen danach". Rivière begann (wie viele andere) mit der Suche lange bevor die Waffen des Ersten Weltkrieges ruhten. Manche beschlossen den Rückzug in die Vergangenheit oder Religion, andere stellten sich ein Utopia vor, in dem Krieg unmöglich sein würde, und wieder andere wollten die Macht der Kunst nutzen, um den menschlichen Geist zu erleuchten und die Kultur wiederaufleben zu lassen. Für Claude Debussy lag der Sinn im letztgenannten Bestreben.

Der verehrte Komponist war zu alt und zu krank, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Der Kriegsausbruch im August 1914 deprimierte ihn, minderte seine Kreativität und beeinträchtigte seine Gesundheit. Am Neujahrstag 1915 schrieb er an einen Freund: „Was die Musik betrifft, gestehe ich, dass ich Monate lang nicht mehr wusste, was das ist; der vertraute Klang des Klavieres war mir verhasst geworden." Debussy hatte sich kurz zuvor mit der Komposition der *Berceuse héroïque* abgemüht, eines Auftragswerkes des *Daily Telegraph* zu Ehren des belgischen Königs und seiner Soldaten, bevor er eine Revision der Chopin-Ausgabe für den Verleger Jacques Durand übernahm. Dieser erinnerte sich, dass eine Aufführung von Saint-Saëns' Septett im Krieg Debussy veranlasst hatte, erstmals seit seinem Streichquartett von 1893 wieder Kammermusik zu schreiben. Im Sommer 1915 hatte er, bestärkt durch Durand, die Komposition von sechs Sonaten als ein modernes Pendant zu vielen, zwei Jahrhunderte zuvor in Frankreich entstandenen Sonatengruppen für verschiedene Instrumentenkombinationen begonnen.

Während eines Aufenthaltes in der gemieteten Villa „Mon Coin" (Meine Ecke) am Meer bei Pourville in der Nähe von Dieppe „fand [ich] wieder zurück zum Denken in musikalischen Begriffen, was mir seit einem Jahr nicht mehr widerfahren war … Sodann schrieb ich wie im Rausch oder wie jemand, der dazu verdammt ist, am nächsten Morgen zu sterben." Zwischen Anfang Juli und Ende September vollendete Debussy *En blanc et noir* und die *Études* für Soloklavier, die Cellosonate sowie die Sonate für Flöte, Bratsche (ursprünglich Oboe) und Harfe. Erste Ideen für die Cellosonate könnte er bereits gehabt haben, bevor er Ende Juli mit dem Entwurf des Werkes begann; er schloss die Komposition innerhalb von zwei Wochen ab und schickte sie an Durand, mit einer besonderen Anmerkung zu seinen Gedanken über „die Jugend von Frankreich, sinnlos niedergemäht von jenen Händlern der *Kultur*… Die Musik, die ich schreibe, ist eine heimliche Ehrung für sie … Sie werden die Sonate für Cello und Klavier vielleicht vor diesem Brief erhalten. Es ist nicht an mir, ihre Vortrefflichkeit zu beurteilen, aber ich schätze ihre Proportionen und nahezu klassische Form, im guten Sinn des Wortes." Das kurze Werk, „klassisch" in der dreiteiligen Struktur jedes seiner Sätze, erhält seine fröhliche Stimmung durch die alten modalen Harmonien, die Ganzton- und pentatonischen

Skalen der Volksmusik sowie die Klang- und Farbkontraste der gitarrenähnlichen Pizzicato-Passagen, durch Obertöne, Flautando, Spiccato und weitere avancierte Spieltechniken. Die Cellosonate wurde am 4. März 1916 in London uraufgeführt; im folgenden Januar hörte Debussy das Werk in Paris mit dem jungen Soldaten Maurice Maréchal, Träger des Croix de Guerre, auf einem Cello, das aus einer Munitionskiste und dem Holz einer alten Tür gebaut worden war.

Die Sonate für Flöte, Bratsche und Harfe gibt die Freude und Sehnsucht des Komponisten angesichts des Meeres bei Pourville und auch die Ängste wieder, die ihn bei der bevorstehenden Rückkehr nach Paris befallen. Anfang September 1916, ein Jahr nach der Komposition der Sonate, fragte er seinen alten Freund Robert Godet, ob sie ihn „an einen ganz alten Claude Debussy erinnere, den der *Nocturnes*". Bezeichnend für das Werk, besonders für das kunstvolle mittlere Interlude, ist ein Gefühl des Abschieds, das teils mit der aufreibenden, immer wiederkehrenden Unruhe aufgrund der Sommerferien und teils mit Debussys Erkenntnis seines baldigen Todes zusammenhängt.

Seine letzten Jahre waren von schwerer Krankheit gekennzeichnet. Im November 1915 erhielt er die Diagnose Darmkrebs und musste sich im folgenden Monat einer Kolostomie unterziehen, die ihn geschwächt und voller Schmerzen zurückließ. Seine Erholung war überschattet von Geldmangel und rechtlichen Problemen mit seiner ersten Frau; während des Sommers verbesserte sich jedoch der Zustand des Komponisten und auf Anordnung des Arztes reisten er und seine zweite Frau Emma im Oktober 1916 nach Le Moulleau (Gironde). In diesem Badeort begann er seine Sonate für Violine und Klavier, konnte aber das kreative Feuer vom Jahr zuvor bei Dieppe nicht mehr entfachen. „Ich vermisse Pourville und Mon Coin sehr", schrieb er an Godet. „Ich bin ein kranker alter Mann … Nun scheint das, was ich schreibe, immer von gestern zu stammen, nie von morgen."

Obgleich Debussy seine Violinsonate als ein „Beispiel dafür, was ein kranker Mann während eines Krieges schreiben kann", abtat, sind in ihr die Krankheit des Komponisten und Nachrichten über die Kriegsschrecken überwunden. Die Sonate, Debussys letztes Werk, bietet eine oft widersprüchliche Kombination aus zarter Melancholie und jugendlicher Energie, in der ein Kritiker ein Sinnbild für seinen „Kampf gegen den Tod" sah.

Andrew Stewart
Übersetzungen: Christiane Frobenius

Executive producer: Matthew Cosgrove
Producers: Jonathan Aasgaard and Ian Buckle
Engineer: Chris Tann
Recorded: The Friary, Liverpool, UK, 1 April (1–3, 7–9), 5 August (4–6) &
28 October (10–12) 2019
Publishers: Éditions Durand (1–9); SOUNDkiosk (10, 11); Ego Parade Press (12)
Design: WLP Ltd
℗ 2020 Pixels Ensemble
© 2020 Rubicon Classics Ltd